
студия
ДИАФИЛЬМ

РГДБ
2016
Александр
ДОВЖЕНКО

«Я страстно мечтал о добре, о служении народу... Я верил, что осуществляю это в кино, как наиболее массовом искусстве...»
2

В этой хате на окраине маленького уездного городка Сосницы Черниговской губернии 30 августа 1894 года в хлеборобской семье Довженко родился сын Александр.

Рис. А. Довженко.

Маленький
Сашко
рос
в одном
из прекрас-
нейших
уголков
Украины
среди
добрых
людей,
на долю
которых
выпали
тяжелый
труд,
горе и
темнота.

Из 14 детей Петра Семеновича и Дарьи Ермолаевны в живых остались двое—сын Александр и дочь Полина...

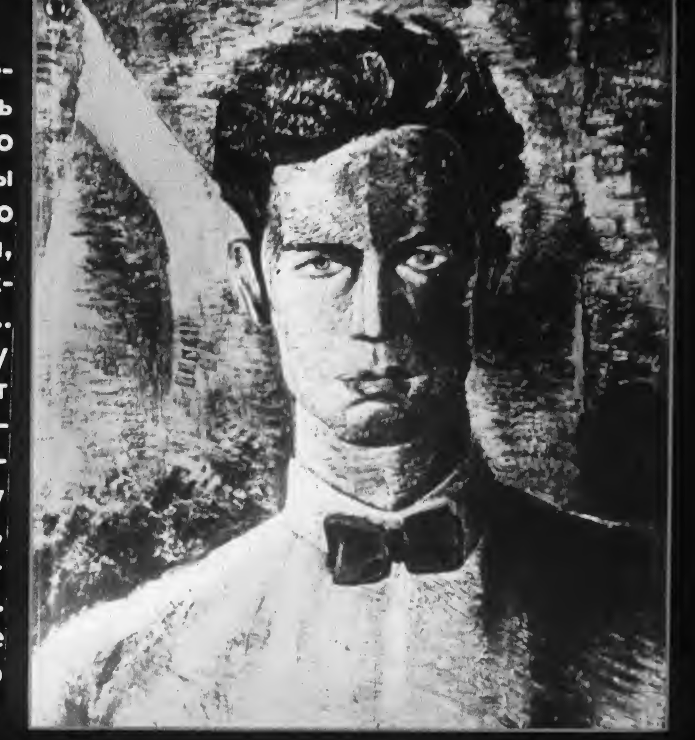
«Рожденная для песен, она проплакала всю жизнь...» — писал о матери Александр Петрович.

Сашко мечтал стать художником, архитектором, мореплавателем, рыбоводом... Но после начального училища он имел право держать экзамены только в учительский институт.

А. Довженко — студент Глуховского учительского института.

Революция перевернула жизнь юноши. Он щедро отдает свои силы делу народного просвещения, работает комиссаром театра... В 1921 году получает неожиданное назначение на дипломатическую работу в Варшаву, а год спустя— в Берлин. Но всё свободное время Довженко отдает живописи.

Автопортрет Довженко.

Летом 1923 года в Харьковской газете «ВІСТІ» появляются едкие и смешные рисунки, подписанные «Сашко». Кажется, что сбылись все мечты. Но жизнь 32-летнего художника снова круто меняет русло.

«Я не был театральным режиссером и театральным актером. Я не проходил никаких киношкол... Но я чувствовал инстинктом и разумом понимал, что кино и есть то могучее орудие, через которое я могу выявить себя в достаточной мере как художник».

«Ягодка любви». 1926 г.

Свой первый фильм молодой режиссер отснял на одесской кинофабрике за 11 дней. В творческой биографии Довженко, считавшего себя прирожденным комедиографом, это была единственная кинокомедия.

Подвиг советского дипкурьера Теодора Нетте навеял Довженко сюжет для следующего фильма. Картина имела успех, но на похвалы режиссер отвечал: «Я еще не работаю. Я учусь работать».

«Сумка дипкурьера». 1927 г.

Эпизодическая роль кочегара в этом фильме—единственная актерская работа Александра Довженко.

Фильм «Звенигора», посвященный многовековой борьбе украинского народа за свободу, вызвал ожесточенные споры. Сложный образный язык киноленты, поэтичность и сарказм— все было внове, все было открытием.

«Звенигора». 1928 г.

«Звенигора» в моем сознании отложилась как одна из интереснейших работ... Я ее не сделал, а пропел, как птица.

Мне хотелось раздвинуть рамки экрана, уйти от шаблонной повествовательности и заговорить, так сказать, языком больших обобщений...»

А. Довженко на съемках «Звенигоры».

В «Арсенале» Довженко выступил как поэт и певец рабочего класса.
В этом фильме нашла
свое экранное воплощение сложная и противоречивая революционная борьба на Украине.

«Арсенал».
1929 г.

В фильме нет проходных, незначительных эпизодов. Крохотная роль отравленного «веселящим» газом немецкого солдата, прекрасно сыгранная выдающимся украинским актером Амвросием Бучмой, превратилась в гневный антивоенный плакат.

Начиная с «Арсенала», все фильмы А. Довженко снимает по своим сценариям.

Потом он будет писать их как прозу, насыщая деталями, которые не могут стать зримыми на экране, но создают атмосферу будущего фильма.

«Арсенал».

Этот фильм — о коллективизации, о непростом повороте украинского крестьянства к новой жизни. Гибнет от кулацкой пули главный герой картины комсомолец Василь. Но нет уже возврата к старому,

«Земля». 1930 г.

и скоро исчезнут бесследно из памяти народной враги новой, социалистической жизни.

Счастливых людей на счастливой земле хочет показать режиссер. И находит для этого новые образы, ритмы, метафоры, ломая устоявшиеся границы жанров и сюжетов.

Ю. Солнцева в фильме «Земля».

Вспоенная спелыми дождями земля, щедро отдающая людям свои плоды, — полноправный герой художественного мира Довженко.

Любовь к ней и ее людям светится в каждом довженковском кадре и понятна без переводчиков зрителям всех континентов.

«Земля».

«Великий немой» заговорил. Довженко едет на строительство Днепрогэса снимать свой первый звуковой фильм.

А. Довженко (справа) на съемках фильма «Иван».

Индустриализация страны создавала не просто новые плотины и заводы. Она создавала и новых людей. Об этом рассказал в своем фильме А. Довженко.

«Иван». 1932 г. Иван — П. Масоха.

«Мастер своего лица. Мастер своего жанра. Мастер своей индивидуальности.
И вместе с тем мастер наш. Свой. Общий».

Сергей Эйзенштейн о Довженко

С. Эйзенштейн и А. Довженко.

Свой следующий фильм А. Довженко решил снимать на Дальнем Востоке. На огромных неосвоенных просторах художнику уже виделись будущие прекрасные города, в которых будут жить благородные, смелые люди.

На съемках фильма «Аэроград».

«Я прошел по приморским тропам с полтысячи километров, не переставая восхищаться виденным... Стоя на берегу Тихого океана и глядя на запад, я вспоминал Украину, и она предстала перед моими очами в своем подлинном размере, где-то там—
далеко на западе,
в левом уголке...»

Здесь, на Дальнем Востоке, особенно остро чувствовалось приближение большой войны. Герои фильма учили любить и защищать социалистическую Родину.

«Аэроград». 1935 г.

«Щорсу» отдал я весь жизненный опыт... Я делал его с любовью и предельным напряжением всех своих сил, как памятник народу... Я делал его с таким чувством, как будто мое творчество осуществлялось не в жалком целлулоиде, а в камне или в металле, как будто ему суждено жить в столетиях».

«Щорс».
1939 г.
Щорс—
Е. Самойлов.

Образы героев гражданской войны— Николая Щорса, 23-летнего фельдшера, ставшего комдивом, и «Батька» Боженко, 52-летнего плотника, командовавшего полком,—выписаны в фильме с удивительной искренностью и глубиной.

«Товарищ комдив, а правда, что после войны вы хотите всю землю засадить садами?» — «Правда, вообще, я думаю, будет совершенно другая жизнь, совершенно другая. А почему весь земной шар действительно не превратить в сад? Это так просто».

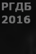
«Щорс».

Индивидуальна и образна речь персонажей фильма: «Граждане буржуазия, субъекты! Извините великодушно, что вынуждены были дать бой под городом. Иначе чем же вас, подлецов, проймешь?»

Сила Довженко как режиссера—в умении работать с актерами, добиваться не только портретного сходства, но и правды характеров.

«Войну
в искусстве надо
показывать через
красоту, имея
в виду величие
и красоту персо-
нальных челове-
ческих поступков
на войне. Всякий
другой показ вой-
ны лишен всякого
смысла».
33

Даже смерть героя должна быть прекрасной, чтобы на место павшего бойца вставали десятки новых. Поэтическое видение Довженко не допускало иного решения.

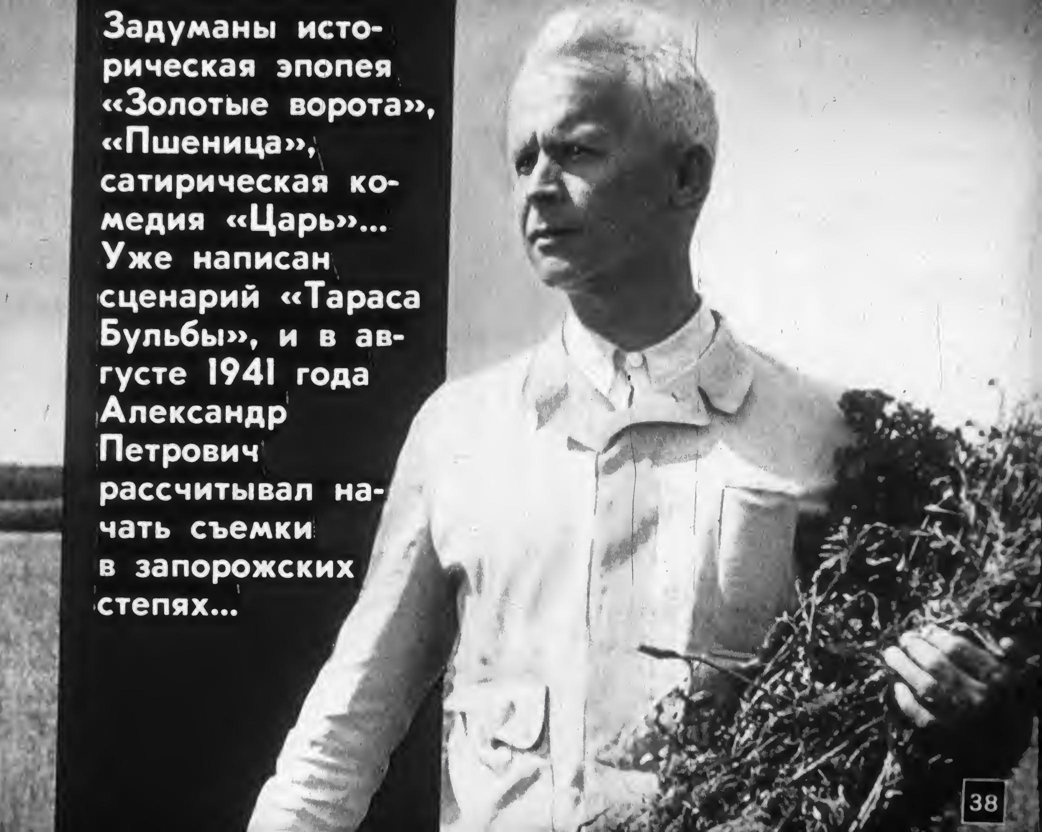
Как песня народная—слово за словом, кадр за кадром, течет фильм. И в каждом кадре чувствуется рука живописца, рука мастера...

Над «Щорсом» Довженко работал вместе с женой— известной актрисой Юлией Солнцевой. Она станет сорежиссером и всех последующих фильмов Довженко, а после смерти Александра Петровича поставит несколько фильмов по его сценариям.

Зрители, пресса, критики — все восторженно приняли новый фильм Довженко. Для самого Александра Петровича это была пора всеобщего признания, пора новых творческих планов...

Задуманы историческая эпопея «Золотые ворота», «Пшеница», сатирическая комедия «Царь»... Уже написан сценарий «Тараса Бульбы», и в августе 1941 года Александр Петрович рассчитывал начать съемки в запорожских степях...
38

С первых и до последних дней войны статьи, очерки и рассказы Довженко печатаются в «Правде», «Красной звезде», фронтовых газетах... Он работает над документальными лентами «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на правобережной Украине», пишет «Повесть пламенных лет».

В своих фильмах Довженко часто снимал сады. Он любил сажать деревья, терпеливо следить за ростом молодых яблонь. И сегодня цветут довженковские сады на «Мосфильме» и на Киевской киностудии.

Так же щедро цветут сады и в фильме о судьбе «великого садовода» И. В. Мичурина — единственной цветной ленте Довженко. Человек, подчиняющий себе закон природы... Эта тема всегда волновала Александра Петровича.

«Мичурин». 1948 г.

Это был последний фильм, поставленный Довженко.

Через несколько лет на своем юбилее
Александр Петрович скажет:
«...я еще мало сделал, я как-то
мало, ну, преступно мало...
сделал. Я рассчитан был
на гораздо большее
количество картин».

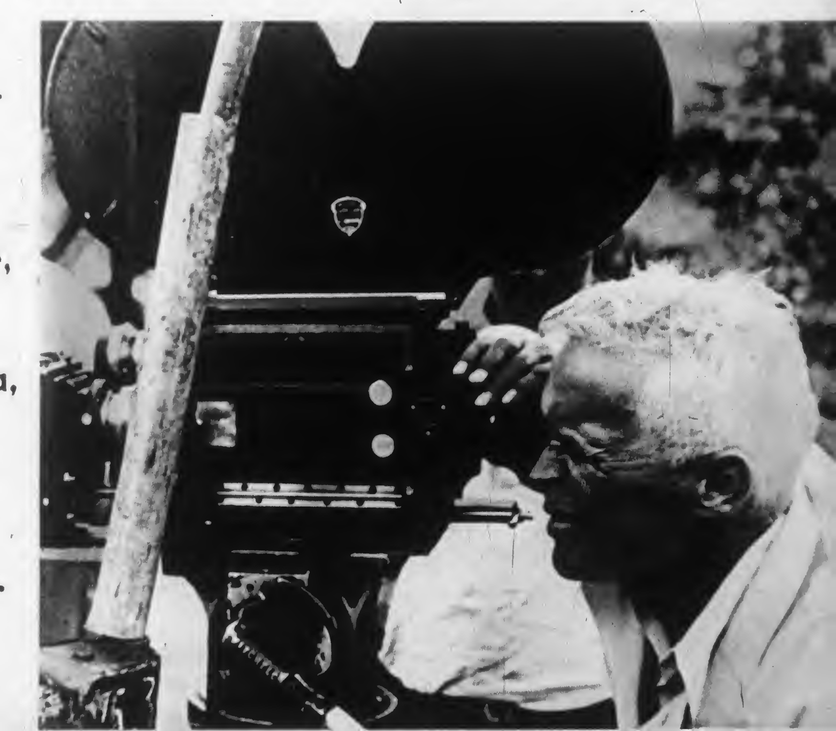
Довженко
снова
увлеченно
работает,

делает
наброски
будущего
фильма.

В жарких степях
на юге Украины,
где развернулось
гигантское строитель-
ство Каховской ГЭС,
Александр Петрович
встречается
с десятками людей и
находит прообразы
своих героев.
Уже готов
сценарий
фильма
«Поэма о море»,
отсняты первые
натурные кадры.

«Это должен быть грандиозный фильм. Все, что есть во мне святого, весь опыт и талант, все мысли и
время,
и мечты
и даже сны—
все
для него.
Создать
произведение,
достойное
величия
моего народа,
вот
единая цель,
единое
содержание
моей жизни».

Александр Петрович Довженко успел поставить 12 художественных и документальных фильмов, написать 15 киносценариев и пьес, автобиографическую повесть «Зачарованная Десна», рассказы...

Ю. Солнцева
и
А. Довженко.

«Я принадлежу человечеству как художник, и ему я служу. Искусство мое—искусство всемирное. Буду работать в нем, сколько достанет сил и таланта...»
А. П. Довженко
47

КОНЕЦ

Автор
В. ПУТИНЦЕВ
Художник-оформитель
Т. НОСКОВА
Редактор
В. ЯНСЮКЕВИЧ

103 062, Москва,
Старосадский пер., 7

Черно-белый 0-20

Д-287-84

Т23552

